

Карантинні будні тривають, але ріка життя неспинна. В травні цього року шанувальники мистецтва відзначають красиву музичну дату – **180 років від дня народження великого композитора Петра Ілліча Чайковського**. І хоча ювілейні концерти зараз скасовано, але і без них

практично кожен з Вас може по пам'яті згадати хоча б одну зі знаменитих мелодій композитора. Воістину музика Чайковського не підвладна часу і не знає кордонів. Вона і зараз залишається однією з найбільш виконуваних у світі.

Мало хто знає, що овіяний всесвітньою славою композитор має в своєму родоводі й українське коріння. Його прадід по батьківській лінії Федір Опанасович Чайка (1695-1767) був козаком Омельницької сотні Миргородського полку. Сам Петро Ілліч Чайковський бував у багатьох куточках України, але впродовж 28 років серце композитора прагнуло до нашої Кам'янки, де жила його улюблена сестра Саша, яка вийшла заміж за сина декабриста – Льва Давидова. У Кам'янці повністю або частково написано близько 30 творів, серед яких опера «Євгеній Онегін» і балет «Лебедине озеро». А в одному з листів Чайковський зізнався: «Я можу жити щасливо або в Кам'янці, або на самоті і середини між цим немає».

Тож не випадково українська тематика, український колорит притаманні багатьом творам П. І. Чайковського. Достатньо згадати його лірико-комічну оперу «Черевички» за Миколою Гоголем та романс «Вечір» на слова Тараса Шевченка.

Живое, вдохновенное творчество Шевченко сподвигло П.И. Чайковского на создание двух оригинальных произведений для голоса и фортепиано – романса «Вечер» и дуэта «В огороде возле брода».

Вокальные произведения Чайковского на слова Шевченко - образцы окрыленной, приподнятой и благородной пейзажной лирики. «Вечер» – в переводе Л. Мея – красочная картина украинской природы и быта крестьян. Дуэт «В огороде возле брода» (в переводе И. Суркова) посвящен любимой племяннице композитора, Т.Л. Давыдовой. Дуэт написан летом 1880 г., во время пребывания композитора в г. Каменке.

До речі, Чайковський часто втілював в музиці сюжети великих письменників, бо за свідченням друзів композитора і дослідників його творчості, література після музики була головним захопленням цієї геніальної людини.

Більш детально на цю тему ми попросили розповісти музикознавця і великого друга бібліокафе «Візаві» Тетяну Павлівну Крошко. Їй і надаємо віртуальний мікрофон. Тож приготуйте собі філіжанку кави, читайте і слухайте Чайковського... (мовою оригіналу).

П. Чайковський

«О Чайковском можно говорить много и долго. О том, что он входит в десятку самых популярных композиторов мира, о том, что его музыка захватывает не только своей красотой и лиризмом, но и воссоздаёт великие образы глубокого трагизма, отражающего философские темы борьбы добра и зла, света и тьмы, любви и ненависти, жизни и смерти. Но сегодня я ограничусь произведениями композитора, связанными с соответствующими литературными образами. Итак,

Пушкин и Чайковский.

Созданию оперы «Евгений Онегин» предшествовали длительные поиски композитором оперного сюжета. В письме к Сергею Ивановичу Танееву, своему ученику и другу, Чайковский писал: «Я ищу интимную, но сильную драму, основанную на конфликте положений, мною испытанных или виденных, могущих задеть меня за живое».

И почти случайно такой сюжет был подсказан певицей Елизаветой Андреевной Лавровской: «А почему бы Вам не взять «Евгения Онегина» Пушкина?»

Чайковский потом вспоминал, что мысль эта показалась сначала ему дикой, но в тот же день он нашёл томик Пушкина, перечёл его (по его словам) с «восторгом и провёл совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценарий прелестной оперы с текстом Пушкина».

Но Чайковский не стал воплощать в опере всё философское содержание романа Пушкина, он ограничился лишь любовной линией сюжета и несколько коснулся жизни светского общества, на фоне которой протекает линия взаимоотношений главных героев: Евгения Онегина, Татьяны, Владимира Ленского, Ольги.

Композитор осознавал «несценичность» сюжета, в котором отсутствовали типичные для оперы эффекты, неожиданные повороты. Но это не останавливало его, поскольку искренность, живость и поэтичность пушкинских образов казались Чайковскому важнее всех оперных условностей. «Я не заблуждаюсь, я знаю очень хорошо, что сценических эффектов и движения будет очень мало этой опере, но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменяют с лихвой все недостатки. Я влюблён в образ Татьяны, я очарован стихами Пушкина и пишу на них музыку, потому что меня на них непреодолимо тянет».

Письмо Татьяны, почти без изменений, положены композитором на музыку в большой сцене, показывающей перемены настроений героини.

(Прослушивание сцены Письма Татьяны)

<https://www.youtube.com/watch?v=d56MMagyMXs> (копировать ссылку в ПОИСКЕ или ГУГЛЕ и смотреть видео)

Образ Татьяны настолько превалировал в опере по музыкальным характеристикам, что Чайковский даже хотел назвать оперу «Татьяна Ларина», но из уважения к Пушкину всё-таки оставил прежнее название.

Конечно, у Пушкина Онегин охарактеризован очень полно, богато, разносторонне. Но вот Чайковский Онегина явно недолюбливал, и это сказалось на его музыкальной характеристике. В сцене в саду, когда Онегин, в ответ на пылкое письмо Татьяны, поучает её «Учитесь властвовать собой», его ария звучит лишь сдержанно и спокойно. И даже в заключительной сцене оперы, когда он, после встречи с замужнею Татьяной на великосветском балу, воспламеняется любовью к ней, даже здесь он только повторяет слова любви из её письма к нему.

(Прослушивание арии Онегина)

<https://www.youtube.com/watch?v=ccGKhjEOEuE>

А вот ещё один герой оперы явно симпатичен композитору – это Владимир Ленский. Он близок по характеру к Татьяне – романтизмом, мечтательностью, искренностью и теплотой чувств. Сейчас мы прослушаем его арию «Что день грядущий мне готовит», музыка которой элегична и печальна – герой как бы предчувствует свою гибель. Удивительная по красоте и лиризму мелодия арии достигает своего апогея в любовном признании Ольге, о которой он думает в последние минуты перед дуэлью.

(Прослушивание арии Ленского)

<https://www.youtube.com/watch?v=DG5zK7GBXwQ>

Чайковский пишет: «Мне кажется, что опера осуждена на неуспех: Музыка лишена блеска и трескущей эффектности. Но те, которые способны искать в опере музыкальное воспроизведение обыденных, простых, общечеловеческих чувств, могут (я надеюсь) остаться довольны моей оперой».

Но, несмотря на опасения Чайковского, опера сразу же завоевала признание у слушателей. Публика была очарована этой оперной интерпретацией Пушкина. Опера оказалась новым словом для оперного жанра – ветвью лирико-психологической

Шекспир и Чайковский.

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте»... Вы уже поняли, что сейчас речь пойдёт о претворении в творчестве Чайковского великого творения Вильяма Шекспира. В 1869 году Милий Алексеевич Балакирев, будучи в Москве, посоветовал Чайковскому написать программное произведение по трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Композитор охотно взялся за сочинение, т.к. эта шекспировская трагедия была одним из любимейших его произведений.

Шекспир написал трагедию о гибели двух влюблённых, принадлежащих к враждующим родам Монтекки и Капулетти, около 1595 года.

В 1884 году увертюра Чайковского «Ромео и Джульетта» была удостоена премии за лучшее оркестровое произведение, которую учредил известный русский меценат Беляев для поощрения русских композиторов.

Идея этого произведения – торжество любви над ненавистью и смертью – передана Чайковским в обобщённом плане. Здесь ясно прослеживаются три образа:

1. Холодный суровый мир Средневековья – эпохи, в которую живут влюблённые – хорал (также эта тема ассоциируется и с патером Лоренцо, который тайком обвенчал Ромео и Джульетту).
2. Тема вражды двух родов: агрессивная, напористая, жёсткая; в ударах медных инструментов словно слышатся отзвуки сабельного звона – яростной схватки на улице.
3. Тема любви Ромео и Джульетты – прекрасная лирическая кантилена, одна из лучших в творчестве Чайковского.

И кода увертюры, в которой тема любви звучит искажённо, надломлено, символизируя смерть героев и их похороны (ритм похоронного марша создаёт картину траурного шествия).

(Прослушивание увертюры-фантазии)

<https://www.youtube.com/watch?v=upsqXYz23Wg>

Данте и Чайковский.

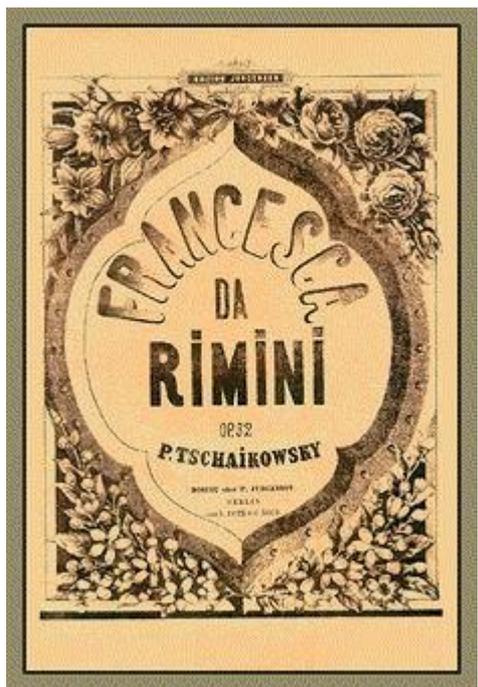
«Божественная комедия» – поэма, написанная итальянским поэтом эпохи раннего Возрождения Данте Алигьери в период приблизительно первой трети 1300

года. Это настоящая средневековая энциклопедия научных, политических, философских, моральных, богословских знаний. Она признаётся величайшим памятником итальянской и мировой культуры.

Поэма делится на три части, или кантики, – «Ад», «Чистилище» и «Рай».

«Комедия» – плод всей второй половины жизни и творчества Данте; это его последнее и самое зрелое произведение. В нём с наибольшей полнотой воплотилось мировоззрение поэта.

События комедии излагаются автором от первого лица. Во вводной песни поэт рассказывает, как он, достигнув середины жизненного пути, однажды заблудился в дремучем лесу, и как тень древнеримского поэта Вергилия, избавив его от трёх диких зверей, преграждавших ему путь, предложила ему совершить странствие по загробному миру. И Данте, узнав, что Вергилий послан его возлюбленной Беатриче, которая умерла, не без трепета отдаётся руководству поэта.

«Божественная комедия» Данте – широкое полотно, охватившее разные стороны современной поэту жизни и содержащиеся порой подлинные исторические факты. К таким относится и история любви Франчески, дочери Гвидо де Полента, синьора Равенны, отданной замуж за Джанчотто Малатесту из Римини, чтобы положить конец давней вражде между этими семьями. Но вместо коварного, злобного и уродливого Джанчотто Франческа полюбила его младшего брата, красивого и доброго Паоло.

История Франчески и Паоло была настолько широко известна в Италии, что Данте в «Божественной комедии» не останавливается на ней подробно. Чайковский же предпосылает рукописи партитуры собственную подробную программу:

«Данте, сопутствуемый тенью Вергилия, опускается во вторую область адской бездны. Воздух здесь оглашён стенаниями, воплями и криками отчаяния. Среди могильного мрака рвётся и мечется буря. Адский вихрь неистово мчится, унося в своём кружении души людей, разум которых помрачила в жизни любовная страсть. Из бесчисленного множества кружащихся душ внимание Данте привлекают две летящие в объятиях друг друга прекрасные тени Франчески и Паоло. Потрясённый раздирающим душу видом юной четы теней, Данте призывает их и просит поведать, за какое преступление они подверглись столь ужасному наказанию.

Тень Франчески, обливаясь слезами, рассказывает свою печальную историю...»

В музыке фантазии два плана:

1. Рисует погружение в адские бездны, из которой словно слышатся стенания грешников, затем следует картина адских вихрей.

2. Центральный раздел фантазии - трогательный рассказ Франчески, простая и печальная, глубоко человеческая мелодия, в

кульминации звучащая, как апофеоз любви.

В целом, произведение отличается огромным накалом напряжения и производит на слушателя сильное впечатление.

(Прослушивание увертюры-фантазии)

<https://www.youtube.com/watch?v=0OIHGMbCuj8>

Шарль Перро и Чайковский.

Можно ли причислить сказки Шарля Перро к шедеврам мировой литературы? А почему бы и нет, если десятки поколений детей Европы и других стран мира, знакомясь со всем известными образами Золушки, Кота в сапогах, Синей бороды, Спящей красавицы и пр., постигали понятия о добре и зле, уродливом и прекрасном, жадности и щедрости, смелости и трусости и других свойствах человеческого характера.

Содержание сказки «Спящая красавица», наверное, известно всем. Я могу кратко напомнить его. В некоем сказочном царстве у Короля и Королевы родилась долгожданная дочь. Принцессу нарекли Аврора. На празднество пригласили также и всех фей, но про одну – фею Карабос – забыли, думая, что она уже умерла. В самый разгар веселья внезапно появляется фея Карабос. Она рассержена; к тому же за столом ей не хватило серебряного прибора. И когда феи начинают одаривать новорождённую подарками, Карабос со злостью произносит своё проклятие: в день своего 16-тилетия девочка умрёт. Но добрая фея Сирени смягчает её приговор: принцесса заснёт на 100 лет и лишь поцелуй принца пробудит её.

Вот такая романтическая сказка увлекла директора императорских театров Ивана Александровича Всеволожского для постановки её балетной версии на сцене. Всеволожский, помимо своей высокопоставленной службы, занимался литературой, писал сценарии и был известен, как яркий театральный деятель своего времени. Вместе с талантливым балетмейстером Мариусом Петипа они написали либретто для постановки. Основой сцен и общего духа балета стало величие двора времён правления Луи 14-го, а величественная музыка должна была соответствовать и раскрывать сказку с новой стороны.

Всеволожский и Петипа представили Чайковскому исключительно точный план балета, который был прочитан, буквально, до каждого такта,

поэтому от музыканта требовалась очень точная и трудоёмкая работа. Чайковский создал поистине уникальное произведение, которое стало настоящим прорывом в сфере балетной музыки того времени, своеобразным эталоном на долгие годы. Впервые музыка для балета стала

высочайшей категорией искусства.

Хореографическая постановка не отставала от музыки: Мариус Петипа воплотил совершенство движений в каждом акте, сделав танец невероятно логичным и продуманным до мельчайших деталей. Именно благодаря его стараниям «Спящая красавица» превратилась в хрестоматию классического балета, вобрав в себя все самые изысканные и тончайшие элементы.

Премьера состоялась 3 января 1890 года в Мариинском театре Санкт-Петербурга. «Спящая красавица» стала не только самой красивой, но и самой дорогой постановкой Мариинского театра, а также и по сей день остаётся признанным шедевром балетного искусства.

(Прослушивание отрывков из балета)

Пролог – <https://www.youtube.com/watch?v=cNuEA8eXm90>

Фея Сирени – <https://www.youtube.com/watch?v=V45KmcAGgK0>

Фея Карабос – https://www.youtube.com/watch?v=9998fy_7xKo&list=RD2eWzUV_qlQ4&index=4C

Вальс – https://www.youtube.com/watch?v=zg5lc1zPxgg&list=RD2eWzUV_qlQ4&index=2

Интерес Чайковского к шедеврам мировой литературы не ограничился данными произведениями. Сюда можно причислить множество оперных, балетных и симфонических произведений разных форм и жанров.

Из оперного жанра следует отметить шедевр мировой оперной классики оперу – «Пиковая дама» по повести А. Пушкина; на сюжет пушкинской поэмы «Полтава» – оперу «Мазепа»; и, наконец, оперу «Орлеанская дева» по одноименной драме Ф. Шиллера.

К мировым шедеврам в балетном жанре, наряду со «Спящей красавицей», относится и балет «Щелкунчик», созданный по произведению великого немецкого писателя Т. А. Гофмана.

В симфоническом жанре следует упомянуть фантазию «Буря» по трагедии «Король Лир» и увертюру-фантазию «Гамлет» по одноименной трагедии В. Шекспира. Также Чайковским написана четырёх-частная симфония «Манфред» по поэме Д. Г. Байрона.